

ΤΑ ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΖΩΓΡΑΦΟΙ

7

Mavé

FABBRI • MEΛΙΣΣΑ
MILANO ΑΘΗΝΑΙ

Manet

Ο ΕΝΤΟΥΑΡ ΜΑΝΕ ανήκε σὲ πλούσια ἀστική οἰκογένεια. Γεννήθηκε στὸ Παρίσι στὶς 23 Ἰανουαρίου τοῦ 1832 καὶ πέρασε μιὰ ἥσυχη παιδικὴ ἡλικία ἀνάμεσα στὸν πατέρα του, δικαστὴ, καὶ στὴν καλλιεργημένη καὶ ἐκλεπτυσμένη μητέρα του.

Στὰ δώδεκά του χρόνια τὸν ἔβαλαν στὸ κολλέγιο Ρολλέν καὶ ἐκεῖ γνώρισε τὸν Ἀντονὲν Προύστ, πὺν τοῦ στάθηκε ἰσόβια φίλος καὶ ἔγραψε ἀργότερα γιὰ τὸ ζωγράφο σελίδες γεμάτες ἀγάπη καὶ ἀκρίβεια. Ἀπὸ παιδὶ ὁ Μανὲ ἀσχολεῖται μὲ τὸ σχέδιο καὶ εἶναι θερμὸς θιασώτης μουσείων καὶ ἐκθέσεων. Ἀλλὰ στὶς πρώτες αὐτὲς ἐνδείξεις μιᾶς καλλιτεχνικῆς ιδιοσυγκρασίας βάζει φραγμὸ ὁ πατέρας, ἀφήνοντας στὸ γιό του νὰ διαλέξη ἀνάμεσα σὲ δυὸ μονάχα ἐπαγγέλματα: τοῦ δικηγόρου καὶ τοῦ ἀξιωματικοῦ τοῦ ναυτικοῦ. Τὸ 1848 ὁ Μανὲ ἀπορρίπτεται στὶς ἐξετάσεις τῆς ναυτικῆς σχολῆς, ἀλλὰ παρ' ὅλα αὐτὰ μαρκάρεται σὲ κάποιο πλοῖο καὶ ταξιδεύει γιὰ μερικὸν μῆνες στὸ Ρίο ντὲ Ἰανέιρο. Γυρνᾷ στὴ Γαλλία μὲ τετράδια γεμάτα σκίτσα καὶ σχέδια. Ἡ οἰκογένειά του ἐνδίδει μὲ προσηγορίαν σ' αὐτὴ τὴν καινούρια ἀπόδειξη συνέπειας καὶ ταλέντου καὶ ὁ Μανὲ ἀρχίζει ἀπὸ τὸ 1850 νὰ παρακολουθῇ μαθήματα στὸ ἐργαστήρι τοῦ Κουτύρ, ἀκαδημαῖκοῦ ζωγράφου ἀρκετὰ γνωστοῦ στὴν ἐποχὴ του. Ἡ μαθητεία αὐτὴ πλουτίζεται ἀπὸ παρὰλληλες ἐπισκέψεις στὸ Λοῦβρο, ἀπὸ δύο σύντομα ταξίδια στὴν Ἰταλία τὸ 1853 καὶ τὸ 1856, ἀπὸ διακοπὲς στὴν Ὁλλανδία, στὴ Γερμανία, στὴν Αὐστρία. Μὲ σοβαρότητα καὶ εὐθύνη ἐπιδίδεται ὁ Μανὲ στὴν ἀντιγραφή ἔργων τοῦ Τιτσιανό, τοῦ Τιντορέττο, τοῦ Βελάσκεθ. Μὲ τὴν ἴδια προσοχὴ μελετᾷ καὶ τοὺς πιὸ κοντινοὺς του χρονικὰ καλλιτέχνες, ἀπὸ τὸν Γκόγια ὡς τὸν Ντωμιέ, ἀπὸ τὸν Ντελακρουά ὡς τὸν Κονρμπέ.

Ὁ Μανὲ ἀφήνει τὸ ἐργαστήρι τοῦ Κουτύρ τὸ 1856 καὶ ἀρχίζει τὴν καλλιτεχνικὴν του σταδιοδρομίαν, πὺν χρόνια δλόκληρα τὴ σημάδευσαν ἀρνήσεις, σκάνδαλα καὶ ἀποτυχίες, ἀλλὰ καὶ ἡ φιλία καὶ ἡ ἀλληλεγγύη τῶν πιὸ προοδευτικῶν καὶ ιδιοφυῶν ἀνθρώπων τοῦ καιροῦ του. Τὸ 1858 συνδέεται μὲ τὸν Μπωντελαίρ, πὺν ἡ ἐπιρροή του γίνεται ἀμέσως αἰσθητὴ στὴ Μουσικὴ στὸν Κεραμεικὸ καὶ στὸν Ἀνθρωπο πὺν πίνει ἀψέντι, πὺν τὸ ὑπέβαλε στὸ Σαλὸν τοῦ 1859 καὶ τοῦ τὸ ἀπέρριψαν. Ὁ ποιητὴς καλλιεργεῖ τὸ ζωγράφο τὶς δικές του τάσεις γιὰ τὸν ἐξωτισμὸ καὶ γιὰ τὴ γοητεία τῆς Ἰσπανίας. Ἡ Ἰσπανία θὰ ἐμπνεύσῃ στὸν Μανὲ τὸν Κιθαριστὴ τοῦ 1861, πὺν στάθηκε τυχερώτερος στὸ Σαλὸν τῆς ἴδιας χρονιᾶς, ὅπου παρουσιάστηκε ἐπίσημα καὶ ἐπαινέθηκε ἀπὸ τὸν Θεόφιλο

DARIO DURBÉ

Έντουαρ Μανέ

1

Γκωτιέ, καθώς και τους Ίσπανους Χορευτές και τη Λόλα της Βαλέντσα τον επόμενο χρόνο. Το 1863 κληρονομᾷ από τον πατέρα του μιὰν αξιόλογη περιουσία, ετοιμάζει μιὰ προσωπική έκθεση στὴν Γκαλερί Μαρτινέ και ἔπειτα ἀπὸ λίγους μῆνες ἐμφανίζεται στὸ «Σαλὸν τῶν Ἀποκλεισμένων» μὲ τρία ἔργα του. Τὸ ἓνα ἀπὸ τὰ τρία, τὸ πασίγνωστο Πρόγευμα στὴ χλόη, γίνεται ἀφορμὴ νὰ ξεσπάσῃ ἓνα πρωτοφανὲς σκάνδαλο, τόσο ἀπὸ τὴν ἐπίσημη κριτικὴ ὅσο κι ἀπὸ τὸ κοινό.

Ἡ Ὀλυμπία εἶναι ἔτοιμη μετὰ ἀπὸ λίγους μῆνες, ἀλλὰ ὁ Μανὲ διστάζει νὰ ξαναεκθέσῃ τόσο σύντομα ἓναν ἐξίσου τολμηρὸ πίνακα. Γι' αὐτὸ στὸ Σαλὸν τοῦ 1864 θὰ στείλῃ μιὰ Ταυρομαχία κι ἓναν πίνακα πιὸ παραδοσιακὸ και ἥσυχο, τόσο σὰ θέμα ὅσο και σὰν τεχνοτροπία, τοὺς Ἀγγέλους στὸν Τάφο τοῦ Χριστοῦ. Ἡ Ὀλυμπία γίνεται δεκτὴ στὸ Σαλὸν τοῦ 1865, ἴσως μὲ τὴν ὑστεροβουλία νὰ ἐκτεθῇ ὁ Μανὲ ὀριστικὰ στὴν ἀγανάκτηση τοῦ κοινοῦ. Ἀποκαρδιωμένος ἀπὸ τὴν ἔλλειψη κατανόησης κι ἀπὸ τὴ δυσφημιστικὴ πολεμικὴ, ὁ Μανὲ ἀπομακρύνεται γιὰ σύντομες διακοπὲς στὴν Ἰσπανία.

Τὸ 1866 ἀποκλείεται πάλι ἀπὸ τὸ Σαλὸν, ὅπου εἶχε στείλῃ τὸν Φλαουτίστα (ἢ Πίφερο). Στὸ μεταξὺ ὁ Ζολὰ ἀπὸ τὶς στήλες τῆς ἐφημερίδας «Γεγονὸς» (Événement) ἀρχίζει μιὰν ἐκστρατεία ὑπὲρ τοῦ ζωγράφου· ἡ σειρὰ αὐτῆς τῶν ἀρθρῶν του θὰ κυκλοφορήσῃ σὲ τεῦχος τὸν επόμενο χρόνο, ὅταν ὁ Μανὲ, ἀποκλεισμένος και πάλι ἀπὸ τὴν Παγκόσμια Ἐκθεση, ὀργανώνει μιὰ προσωπικὴν έκθεση στὴν Πλὰς ντε λ' Ἀλμά, μπροστὰ στὸ περίπτερο ὅπου ἐξέθετε ὁ Κουρμπέ. Ἀπὸ εὐγνωμοσύνη πρὸς τὸν Ζολὰ ὁ Μανὲ ζωγραφίζει τὸ 1868 μιὰ προσωπογραφία του: σὲ πρῶτο πλάνο ἡ μορφὴ τοῦ Ζολὰ, κοντινὴ και συγκροτημένη, και πίσω μιὰ στάμπα τοῦ Οὐταμάρο, ἓνα ἀντίγραφο τῆς Ὀλυμπίας κι ἓνα τῶν Μπεκρήδων τοῦ Βελάσκεθ.

Στὸν πόλεμο τοῦ 1870 ὁ Μανὲ ὑπηρετεῖ πρῶτα σὰν πυροβολητῆς και μετὰ σὰν ἀνθυπολοχαγὸς κάτω ἀπὸ τὶς διαταγὲς τοῦ συνταγματάρχου Μεσسونιέ. Ὅσο διαρκεῖ ὁ ἐμφύλιος πόλεμος ἀφήνει τὸ Παρίσι και ἀποσύρεται μὲ τὴν οἰκογένειά του στὴν ἐξοχή, γιὰ νὰ ξαναγυρῇ μετὰ τὸ τέλος τῆς Κομμούνας. Ὁ γνωστὸς

ἐμπορὸς ἔργων τέχνης Ντυράν-Ρυέλ ἀγοράζει τὸ 1872 ἀπὸ τὸν Μανὲ πίνακες συνολικῆς ἀξίας 30.000 φράγκων κι ἓναν πίνακα ἐμπνευσμένον ἀπὸ τὸν Φράνς Χάλς, τὸ Γερὸ Ποτήρι, πὺν ἔχει μεγάλῃ ἐπιτυχία τὸν επόμενο χρόνο στὸ Σαλὸν. Νὰ λοιπὸν πὺν τὸ κοινὸ και ἡ κριτικὴ ἀρχίζουν νὰ δείχνουν μεγαλύτερη κατανόηση και ν' ἀλλάζουν γνώμη γιὰ τὸν καλλιτέχνη. Τὸ 1874 ὀργανώνεται ἀπὸ τὸν φωτογράφο Ναντάρ ἡ πασίγνωστη έκθεση τῶν ἐμπρεσιονιστῶν. Ὁ Μανὲ δὲ θέλει νὰ πάρῃ μέρος, μολονὶ ἀσχολεῖται μὲ τὴν τοπιογραφία ἀπὸ τὸ 1869, ἐπηρεασμένος ἀπὸ τὴν Μπέρτ Μοριζό, τὴ ζωγράφου πὺν τόσες φορὲς τῆς ἔκανε τὸ πορτραῖτο. Τὸ ἴδιο καλοκαίρι τὸν βρίσκομε νὰ ζωγραφίζῃ κοντὰ στὸν Μονὲ και στὸν Ρενουάρ.

Ὡστόσο τὸ εἰδύλλιό του μὲ τὴν ἐπίσημη κριτικὴ ἦταν σύντομο. Ἡ κριτικὴ ἐπιτροπὴ τοῦ Σαλὸν τοῦ 1874 δέχεται ἓνα μόνο ἀπὸ τὰ ἔργα πὺν ἔστειλε ὁ Μανὲ, τὸ Σιδηρόδρομο. Τὸν επόμενο χρόνο ἡ κριτικὴ ἐπιτίθεται μὲ οἰκτιρία στὸ Ἀρζαντέιγ και τὸ 1877 ἀπορρίπτεται μὲ τὸ πρόσχημα τῆς ἡθικῆς ἡ Νανά, ὁ πρῶτος πίνακας μιᾶς σειρᾶς μὲ ἐμπνευση «νατουραλιστικὴ». Τὸ 1879 ὁ Μανὲ παθαίνει μιὰ φοβερὴ ἀρρώστεια, μιὰ παράλυση πὺν ὕστερα ἀπὸ τέσσερα χρόνια και στὸ πείσμα κάθε θεραπείας θὰ τὸν ὀδηγήσῃ στὸν τάφο.

Κάνει ὑπεράνθρωπες προσπάθειες γιὰ νὰ μὴν ἐγκαταλείψῃ τὴ ζωγραφικὴ και τὸ 1881 παίρνει ἀκόμα ἓνα βραβεῖο ἀπὸ τὸ Σαλὸν. Τὴν ἴδια χρονιά, μὲ πρόταση τοῦ φίλου του Προύστ, πὺν στὸ μεταξὺ ἔγινε ὑπουργὸς Καλῶν Τεχνῶν, παίρνει τὸ παράσημο τῆς Λεγεῶνος τῆς Τιμῆς. Τὸ 1882 ζωγραφίζει τὰ τελευταῖα του ἔργα, τὴν Ἀνοιξὴ και τὸ Μπάρ στὸ Φολι-Μπερζέρ, πὺν ἐμφανίζονται και τὰ δνὸ στὸ Σαλὸν. Ἡ ἐπιτυχία ἀρχίζει δειλὰ δειλὰ νὰ τὸν πλησιάζῃ, ἀλλὰ εἶναι πολὺ ἀργά. Τὴν ἀνοιξὴ τοῦ 1883 τοῦ κόβουν τὸ ἓνα πόδι και στὶς 30 Ἀπριλίου τοῦ ἴδιου χρόνου πεθαίνει. Τὸν θάβουν στὸ νεκροταφεῖο τοῦ Πασσύ. Λίγο πρὶν ἀπὸ τὸ θάνατό του ἔγραφε πικραμένος σ' ἓναν ἀπὸ τοὺς πολλὺς χλιαροὺς κριτικούς του: «... δὲν θὰ μοῦ ἦταν δυσάρεστο νὰ διαβάσω, ὅσο εἶμαι ἀκόμα ζωντανός, τὸ ἐξαιρετικὸ ἀρθρο πὺν θὰ μοῦ ἀφιερῶσετε μόλις πεθάνω».

«Μιά αποφασιστική πρόταση για τὴ μοντέρνα ἀλήθεια, μιὰ φαντασία ζωντανή καὶ πλούσια, εὐαίσθητη, τολημρὴ»

(Σὰρλ Μπωντελαίρ)

ΛΕΓΕΤΑΙ πὼς ὅταν τὴν ἀνοιξη τοῦ 1856, στὰ εἰκοσιτέσσε-
ρά του χρόνια, ἀποφάσισε ἐπιτέλους ὁ Μανὲ νὰ φύγει
ἀπὸ τὸ ἐργαστήρι τοῦ δασκάλου του Κουτὺρ ὕστερ' ἀπὸ ἑξι
χρόνια μαθητείας, ἐκεῖνος τοῦ εἶπε μὲ ὕφος συγκαταβατικό:
«Πήγαινε, πήγαινε παιδί μου, δὲν θὰ κατορθώσεις τίποτα περισ-
σότερο ἀπὸ τὸ νὰ γίνῃς ὁ Ντωμιὲ τῆς ἐποχῆς σου». Λέγεται
ἀκόμα πὼς ὁ Μανὲ δὲ φάνηκε καθόλου δυσανεστήμενος οὔτε
θεώρησε τὴν ἀξιολόγηση αὐτὴ ἀρνητική. "Αν καὶ ὀλωσδιόλου
διαφορετικὸς ἀπὸ τὸ μεγάλο γελοιογράφο ἀπὸ μικρὸ παιδί, σὲ
κοινωνικὴ προέλευση, σὲ ἀγωγή, σὲ ἰδιοσυγκρασία, εἶχε σημειώ-
σει ὁ ἴδιος, ἔφηβος ἀκόμα, στὸ περιθώριο μιᾶς σκέψης τοῦ Ντι-
ντερό: «πρέπει ν' ἀνήκωμε στὸν καιρὸ μας καὶ νὰ κάνωμε αὐτὸ
ποὺ βλέπομε». Ἦταν τὸ σύνθημα τῶν ρεαλιστῶν. Ἀλλὰ γιὰ
ἕναν ἄνθρωπο τῆς γενιᾶς καὶ τῆς παιδείας τοῦ Μανὲ ἕνα τέτοιο
σύνθημα κι ἕνα τέτοιο πρόγραμμα ἀποχτοῦσαν νόημα ἐντελῶς
νέο, γιὰτὶ μέσα σὲ λίγα χρόνια οἱ καιροὶ εἶχαν ἀλλάξει ἐντελῶς.
Καὶ τὸ ρεαλιστικὸ πρόγραμμα τοῦ Κουρμπὲ («Νὰ εἶμαι σὲ θέση
νὰ ἐκπροσωπῶ κατὰ τὴν κρίση μου τὰ ἔθιμα, τὶς ἰδέες, τὶς ἀπό-
ψεις τοῦ καιροῦ μου, νὰ μὴν εἶμαι μόνον ζωγράφος, ἀλλὰ προπαν-
τὸς ἄνθρωπος... νὰ ποιὸς εἶναι ὁ στόχος μου») ὑποχωροῦσε
μπροστὰ σὲ καινούριες ἀπόψεις. Στὰ χρόνια ποὺ κυλοῦν ἀνά-
μεσα στὶς δύο Παγκόσμιες Ἐκθέσεις τοῦ 1855 καὶ τοῦ 1867,
χρόνια ποὺ συμπίπτουν μὲ τὴ διαμόρφωση τῆς προσωπικότητος
τοῦ Μανὲ, πραγματοποιεῖται μιὰ ἐντυπωσιακὴ βιομηχανικὴ ἀνά-
πτυξη. Μὲ τὴν ἐπιβολὴ τῶν καινούριων κατακτήσεων τῆς τε-
χνικῆς καθιερώνεται ὁ θετικισμὸς στὴν ἐπιστήμη καὶ στὴν τέ-
χνη· ὁ ἐνθουσιασμὸς τῶν ρεαλιστῶν δίνει τὴ θέση του σὲ μιὰ
ποιητικὴ ἀντιμετώπιση πρὸ μακρινὴ καὶ πρὸ ἀντικειμενικὴ ποὺ
θὰ τὴ βαφτίσουν «νατουραλισμό». Εἶναι ἡ ὥρα τῆς χωρὶς φρα-
γμοὺς ἐμπιστοσύνης στὴν πρόοδο καὶ στὶς δημιουργικὲς ἱκανό-
τητες τῆς κοινωνικῆς τάξης ποὺ ἔχει ἐπιβληθῇ. Μολονότι τὸ
πάθος γιὰ δημοκρατία ἔχει ὑποστῇ σκληρὰ χτυπήματα ἀπὸ τὴν
πολιτικὴ τοῦ Ναπολέοντα τοῦ Γ', μιὰ ἀπεριόριστη αἰσιοδοξία
ποὺ ξεπερνᾷ ἀκόμα καὶ τὶς καταστροφὲς τοῦ 1870 - 71 διακρί-
νει αὐτὴ τὴν κοινωνικὴ τάξη.

Στὴν καινούρια τάξη, ποὺ κρατᾷ τώρα πιά στὰ χέρια τῆς
τὴ δύναμη καὶ τὸ δικαίωμα ν' ἀποφασίζῃ, ἀνήκει ἀπὸ οἰκο-
γενειακὴ παράδοση ὁ Μανὲ. Ὁ πατέρας του εἶναι ἀνώτερος δι-
καστικός, αὐστηρὸς καὶ ἀκέραιος, ἡ μητέρα του κόρη ἐνὸς Σουη-
δοῦ διπλωμάτη, ἐρασιτέχνης τραγουδίστρια καὶ μουσικός· ἴσως
ἐκείνη νὰ ἔδωσε στὸ σπῖτι τους μιὰ σφραγίδα διεθνισμοῦ καὶ
τέχνης. Στὴν οἰκογένεια Μανὲ εἶναι ἄγνωστη ἡ αὐθάδεια καὶ ἡ
χυδαιότητα τῶν νεόπλουτων· ἀντίθετα ἔχει κληρονομήσει τὰ
θετικὰ στοιχεῖα τῆς παλαιᾶς τάξης τῶν ἀριστοκρατῶν καὶ ξέρει
ὅτι ἡ εὐημερία μπορεῖ νὰ γίνῃ μέσο παιδείας καὶ διακρίσεων,
ἐκείνων δηλαδὴ τῶν κοινωνικῶν κατακτήσεων ποὺ εἶχαν ἀντι-
καταστήσει, σὰ στόχος καὶ φιλοδοξία, τὰ ἰδεώδη τῆς ἀρχῆς
τοῦ δέκατου ἔνατου αἰῶνα.

Τὸ περιβάλλον τοῦ Μανὲ μᾶς ἐνδιαφέρει ὄχι μόνον γιὰ νὰ κατα-
νοήσωμε τὶς δυσχέρειες ποὺ συνάντησε στὴν ἀπόφασή του νὰ
γίνῃ ζωγράφος ἀπὸ τὴν ἀντίδραση τοῦ πατέρα του, ἀλλὰ καὶ γιὰ
νὰ γνωρίσωμε ἐκεῖνες τὶς πλευρὲς τοῦ χαρακτήρα του ποὺ τὸν
ἔκαναν ἕνα μοναδικὸ κι ἀντιπροσωπευτικὸ καλλιτέχνη τῆς ἐπο-
χῆς του: τὴ χωρὶς προκαταλήψεις εὐφυΐα, τὴν ἀγάπη τῆς περι-
πέτειας, τὴν ἀπέχθεια γιὰ τὴ ρητορικὴ καὶ τὴν ἐπιφανειακὴ
μεγαλοπρέπεια, τὴν τάση γιὰ τὶς ἀκρότητες. "Ολ' αὐτὰ δὲν
ὀδήγησαν τὸν Μανὲ σὲ διαμάχη μὲ τὸ περιβάλλον του, στὴ
συνέχιση τοῦ ἀγῶνα τοῦ Κουρμπὲ ἐναντίον τῆς ἀστικῆς ὑποκρι-
σίας. Τὰ πολιτικὰ ἰδεώδη ἔμειναν συστηματικὰ ἔξω ἀπὸ τὴν
τέχνη του. "Ολη του ἡ συνέπεια κι ὅλη του ἡ ἀγωνιστικὴτητα
συγκεντρώθηκαν στὴν ὑπεράσπιση τῶν πνευματικῶν ἀξιῶν ποὺ
γεννήθηκαν μαζὶ μὲ τὴν κοινωνικὴ του τάξη, ἀξιῶν ποὺ τὸ
καταπληκτικὸ προικισμένο βλέμμα του ἔβλεπε μέσ' ἀπὸ τὴ ζω-
γραφικὴ, ὥς τὶς πρὸ αἰφνιδιαστικῆς καὶ μακρινῆς τους συνέπειες.

Τὰ θέματα τῆς καθημερινῆς ζωῆς δὲν ἐρεθίζουν μέσα του τόσο
τὴν προδιάθεση γιὰ φωτισμένη ἐρευνα ποὺ ὀδηγοῦσε τὸ χέρι
ἐνὸς Ντεγκά, ὅσο τὸν «ἀστραφτερὸ ἐνθουσιασμὸ γιὰ ἐξερεύνη-
ση νέων ἀπόψεων τῆς ζωῆς», ὅπως παρατηρεῖ ὁ Ριγούωλντ. Τὶς
ἀπόψεις αὐτὲς τὶς συλλαμβάνει πάντα μὲ μοντέρνα διαίσθηση,
μὲ ἀκούραστη περιέργεια καὶ ζωτικότητα. Κάθε τόσο ὁ Μανὲ

1 - *Η τουαλέτα*, Λονδίνο, Ίνστιτούτο Τέχνης Κουρτώ.

2 - *Γυναίκα καθισμένη*, Ίδιωτική συλλογή.

3 - *Η Όδος Βέρνης*, με την άδεια του Ίνστιτούτου Τέχνης του Σικάγου.

4 - *Ισπανικό μπαλέτο*, Βουδαπέστη, Μουσείο Καλών Τεχνών.

σταματᾷ για νὰ σκιστάρη ἓνα διάσημο κυνηγὸ λιονταριῶν, ἓναν πολιτικὸ αἰχμάλωτο ποὺ ἔχει ξεφύγει ἀπὸ τὸ λουτρὸ τῆς τιμωρίας, ἓνα ναυτικὸ ἐπεισόδιο ἀπὸ τὸν πόλεμο τῆς ἀποστασίας, ποὺ τὸ εἶχε παρακολουθήσει προσωπικᾶ ἀπὸ τὸ κατάστρωμα ἑνὸς γαλλικοῦ πλοίου. Γι' αὐτές του τὶς ιδιότητες, τὸ πιὸ εὐγλωττο τεκμήριο — καὶ τὸ πιὸ συγκινητικὸ συνάμα, γιατί γράφτηκε στὰ τελευταῖα χρόνια τῆς ζωῆς του, ὅταν ἡ παράλυση, ποὺ μιὰ μέρα θὰ τὸν σκότωνε, τὸν ἐμπόδιζε κιόλας νὰ σφίξει τὸ πινέλο μὲ τὰ χέρια του — εἶναι ἓνα γράμμα πρὸς τὸν δήμαρχο τοῦ Παρισιοῦ, ὅπου ζητοῦσε νὰ τοῦ ἀνατεθῇ ἡ διακόσμηση τοῦ Δημαρχείου ποὺ τότε τὸ ἀνακαίνιζαν. Ἦθελε νὰ ζωγραφίσῃ τὴ ζωὴ τοῦ Παρισιοῦ στὰ καθημερινά της στιγμιότυπα: «τὸ Παρίσι - ἀγορὰ, τὸ Παρίσι - σιδηρόδρομο, τὸ Παρίσι - λιμάνι, τὸ Παρίσι τῶν ὑπογείων...». «Μόνο ἡ εἰλικρίνεια», ἔγραφε τὸ 1867 παρουσιάζοντας τὴν προσωπικὴ του ἐκθεση, «δίνει στὰ ἔργα ἓνα χαρακτήρα ποὺ μοιάζει μὲ διαμαρτυρία, ἐνῶ ὁ ζωγράφος εἶχε θελήσει μονάχα νὰ ἐκφράσῃ τὴν ἐντύπωσή του... Δὲν ἐπεδίωξε οὔτε νὰ ἀνατρέψῃ τὴν παράδοση οὔτε νὰ δημιουργήσῃ μιὰ νέα ζωγραφικὴ. Θέλησε ἀπλούστατα νὰ εἶναι ὁ ἑαυτὸς του κι ὄχι κάποιος ἄλλος...». Ἀσφαλῶς ἡ ἴδια ἀδιαφορία τοῦ Μανὲ γιὰ τὶς κοινωνικὲς ἀντιθέσεις ποὺ βάραιναν τὴν ἐποχὴ του — ἀδιαφορία ποὺ ὥστόσο δὲν τὸν ἐμπόδιζε νὰ φέρεται στὴν προσωπικὴ του ζωὴ μὲ τρόπο ἀνθρωπιστικὸ — δὲν τὸν ἄφηνε νὰ δῇ τὴν ἴδια τὴν ἐπαναστατικὴ τῆς τέχνης του. Ἡ εἰλικρίνεια καὶ ἡ καλλιτεχνικὴ του ἀδιαλλαξία δὲν ἦταν παρὰ μιὰ ἐντονὴ ἐκδήλωση τῆς πίστεως του στὴν ἐλευθερία τοῦ ατόμου, ποὺ εἶχε ὁδηγήσει στὰ ιδεώδη τῆς ισότητος, ιδεώδη ποὺ τώρα ἀπειλοῦσαν τὸν ἴδιο τὸν ἀστικὸ πολιτισμὸ ποὺ τὰ εἶχε διαδώσει.

ΑΥΤΗ ἡ προσήλωση στὴν εἰλικρίνεια, ποὺ χαρακτηρίζει ὅλη τὴ ζωὴ τοῦ Μανὲ, εἶχε σὰν συνέπεια νὰ ἀναζητήσῃ μιὰ γνήσια ἐκφραση τοῦ περιβάλλοντος ποὺ τὸν διαμόρφωσε, χωρὶς τὴν πρόθεση νὰ ἰσοπεδώσῃ τὸ παρελθόν, χωρὶς προκαθορισμένη ἀρνητικὴ στάση. Τὸ πρόβλημά του ἦταν νὰ ἐκφράσῃ ἓναν κόσμον πνευματικῶν ἀξιών, ποὺ τὶς αἰσθανόταν γνήσιες, ἀντιμετωπίζοντάς τις μὲ καινούρια μάτια, μὲ τὴ διαύγεια τοῦ μοντέρνου ἀνθρώπου. Οἱ εἰκαστικὲς τέχνες ἐπηρεάστηκαν οὐσιαστικᾶ ἀπὸ

τὴν ἐξαιρετικὴ ἱκανότητα τοῦ Μανὲ νὰ συνθέτῃ τὶς θεμελιώδεις ἀξίες τοῦ παρελθόντος καὶ τὰ μορφολογικὰ συνθήματα τῶν κατακτήσεων τῆς νεαρῆς ἀστικῆς τάξης, συνθήματα σὰν τὴν ἐκφραστικὴ ἀμεσότητα, τὴ λιτότητα, μιὰ καινούρια προσοχὴ στὴν ὕλη καὶ στὸ ἀπόθεμα δυναμισμού της. Ἰδιαίτερο ρόλο ἔπαιξε ἡ ὀπτικὴ παιδεία τοῦ καλλιτέχνη, ἀπελευθερωμένη ἀπὸ τὰ ἀποκρυσταλλωμένα ἀκαδημαϊκὰ σχήματα καὶ διαποτισμένη ἀπὸ τὴν ἐντελῶς μοντέρνα ἐπίγνωση τῆς δύναμης τῶν ἐντυπώσεων καὶ τῶν καινούριων στοιχείων: τοῦ χρώματος, τῆς ἀπλοποιήσεως τοῦ φωτισμοῦ, τοῦ ζωγραφικοῦ ὕλικου, ποὺ συμβάλλουν στὴν ἐκφραση τῶν ἐντυπώσεων. «Πρέπει νὰ ἔχωμε πάντα μπροστὰ στὰ μάτια μας αὐτὸν τὸν πίνακα», ἔλεγε ὁ Σεζάν γιὰ τὴν *Ὀλυμπία* τοῦ Μανὲ. «... Εἶναι ἓνα καινούριο στάδιο ὅπου ἔφτασε ἡ ζωγραφικὴ κι ἀπ' αὐτὸ ἀρχίζει ἡ δική μας Ἀναγέννηση... Ὑπάρχει μιὰ ζωγραφικὴ ἀλήθεια τῶν ἀντικειμένων καὶ μᾶς ὁδηγοῦν σ' αὐτὴν αὐτὰ τὰ ροζ κι αὐτὰ τὰ λευκά, ἀπὸ δρόμους ποὺ ὡς τώρα ἦταν ἄγνωστοι στὴν εὐαισθησία μας». Καὶ πολλὰ χρόνια ἀργότερα ὁ Ματίς θὰ γράψῃ: «Ὁ Μανὲ ἦταν ὁ πρῶτος ποὺ ἀντιδρούσε μὲ ἀνακλαστικὰ κι ἔτσι ἀπλοποίησε τὴν τέχνη τοῦ ζωγράφου... ἐκφράζοντας μονάχα ὅ,τι ἄγγιζε ἄμεσα τὶς αἰσθήσεις του...».

Ζωντανός, καλλιεργημένος, πνευματώδης, ὁ Μανὲ συνδέεται στενὰ μὲ τὸν Ζολά, τὸν Μπωντελαίρ, τὸν Μαλλαρμέ. Πιὸ ἀποφασιστικὰ θὰ τὸν ἐπηρεάσῃ ἡ μακρόχρονη φιλία του μὲ τὸν Μπωντελαίρ, ποὺ ἄρχισε τὸ 1858. Τὸ διαισθητικὸ πιστεύω τοῦ Μπωντελαίρ ὅτι τὰ καθημερινὰ στοιχεῖα τῆς ζωῆς μας μποροῦν νὰ εἶναι θαυμαστά, φτάνει νὰ ξέρῃ κανεὶς νὰ τὰ βλέπῃ ἔτσι, βρίσκει στὸν Μανὲ τὸν πιὸ θερμὸ καὶ ἄμεσο ἐρμηνευτὴ. «Ἀληθινὸς ζωγράφος», ἔγραφε ὁ ποιητής, «θὰ εἶναι ἐκεῖνος ποὺ θὰ κατορθώσῃ ἀπὸ τὴ σύγχρονη ζωὴ ν' ἀποσπάσῃ τὸ ἐπικὸ της στοιχεῖο καὶ θὰ μᾶς κάνῃ νὰ δοῦμε καὶ νὰ αἰσθανθοῦμε πόσο μεγάλοι καὶ ποιητικοὶ εἴμαστε, μὲ τὶς γραβάτες μας καὶ μὲ τὰ γυαλισμένα παπούτσια μας...».

ΜΑΖΙ μὲ τὴν ἐποποιία τῆς καθημερινότητας, ποὺ θὰ τὸν ἐμπνέῃ μέχρι τὸ τέλος τῆς ζωῆς του, στὴ διαμόρφωση τοῦ Μανὲ παίζουν ρόλο οἱ ἐντονες προτιμήσεις ποὺ δείχνει στὴν

ἀρχή τῆς σταδιοδρομίας του γιὰ μερικοὺς μεγάλους ζωγράφους τοῦ παρελθόντος, τὸν Τισιανό, τὸν Ρέμπραντ, τὸν Βελάσκεθ, τὸν Χάλς. Ἐπειτα, ἀκολουθώντας ἓνα ρεῦμα ρομαντισμοῦ τῆς ἐποχῆς του, θὰ γοητευθῇ καὶ θὰ ἐμπνευσθῇ ἀπὸ γραφικὲς ἀλλὰ καὶ ἐπικαίρες ἀπὸ πολλὰς ἀπόψεις φόρμες τῆς ἰσπανικῆς ζωγραφικῆς, καθὼς κι ἀπὸ τὸν ἐξωτισμὸ καὶ τὴ μοναδικότητα τῆς γιαπωνέζικης τέχνης. Ἡ ἀγάπη του γιὰ τὴν Ἰσπανία εἶναι πιὸ παλιά ἀπὸ τὸ ταξίδι ποὺ ἔκανε τὸ 1865. Ἐχει τὶς ρίζες της σὲ μιὰ οὐσιαστικὴ γνωριμία μὲ τοὺς μεγάλους Ἰσπανοὺς ζωγράφους ἀπὸ τὰ ἔργα ποὺ εἶχαν οἱ διάσημες συλλογὲς τοῦ Λουδοβίκου Φιλίππου καὶ τοῦ στρατάρχη Σούλτ, καθὼς καὶ στὶς γκραβοῦρες τοῦ Γκόγια, ποὺ κυκλοφοροῦσαν στὴ Γαλλία πρὶν ἀπὸ τὸ 1860. Ἐπιπλέον ὁ Μανὲ εἶχε ἐπηρεαστῇ ἀπὸ τὴν ἰσπανικὴ μόδα ποὺ ἐπικρατοῦσε στὸ Παρίσι, ἀπὸ τοὺς ἐνθουσιασμοὺς τοῦ Μεριμέ καὶ τοῦ ἴδιου τοῦ Μπωντελαίρ, ἀπὸ τὴν ἐπιτυχία τῶν ἰσπανικῶν χορευτικῶν καὶ μουσικῶν θιάσων καὶ τὴ φήμη τῶν ταυρομάχων. Ἀπ' αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις προέρχονται τὰ πρῶτα σημαντικὰ ἔργα του: *Ὁ Κιθαριστὴς* (Νέα Ὑόρκη, συλλογὴ Ὕσμπορν, 1861), *Ἡ Βικτωρίνα Μερὰν μὲ ἰσπανικὴ φορεσιά* (Νέα Ὑόρκη, Μητροπολιτικὸ Μουσεῖο 1862), τὸ *Ἰσπανικὸ Μπαλέτο τῆς Μαδρίτης* (Οὐάσιγκτον, συλλογὴ Φίλλιπς) καὶ τελικὰ ἓνας μεγάλος πίνακας ὅπου ἐμφανίζεται ἡ ἀμεσότητα τῆς πινελιᾶς καὶ ἡ ἱκανότητα τοῦ καλλιτέχνη γιὰ ἀπλοποιήσεις: *Ἡ Δόλα τῆς Βαλέντσα* (Παρίσι, Λοῦβρο 1862). Ἀπὸ αὐτὴ τὴ στιγμή ἀρχίζει ἡ ἀνοιχτὴ πρόκληση τοῦ Μανὲ στὴν ἐπίσημη κριτικὴ καὶ στὸ κοινὸ τὸ γαλουχημένο μὲ μεγαλοστομίες. Ὁ πίνακας *Μουσικὴ στὸν Κεραμεικὸ* (Λονδίνο, Ἐθνικὴ Πινακοθήκη) εἶναι ἡ γοργὴ καὶ ὑποβλητικὴ ἔκφραση ἑνὸς στιγμιότυπου ὅχι ἀνεκδοτολογικοῦ, παρ' ὅλο ποὺ ἀπεικονίζει γνωστὲς προσωπικότητες τῆς ἐποχῆς: τὸν Μπωντελαίρ, τὸν συνθέτη Ὁφφενμπαχ, τὸν Θεόφιλο Γκωτιέ, τὸν Φαντὲν - Λατοῦρ καὶ πολλοὺς ἄλλους. Εἶναι ἡ εἰκόνα μιᾶς ὁλόκληρης κοινωνίας, στὴν κοσμικὴ τῆς ἐπιδερμίδα καὶ στὸ βάθος της, χάρις σὲ ἓνα μεγαλοφυῆ συνδυασμὸ χρωμάτων ποὺ δὲν ἀναμιγνύονται, σὲ μιὰ διαδοχὴ ἀπὸ ἀνθρώπινα προφίλ. Ὁ Μανὲ ἔπαιρνε μέρος στὰ ἐπίσημα Σαλὸν ἀπὸ τὸ 1859, ἀλλὰ μόνο τὸ 1863, ὅταν παρουσίασε τὸ *Πρόγευμα στὴ Χλόη* στὸ «Σαλὸν τῶν Ἀποκλεισμένων», ξέσπασε τὸ σκάνδαλο:

εἶναι ἄσεμνο νὰ ὑποχρεώνης τὸ κοινὸ νὰ βλέπῃ ἓνα θέμα ποὺ ἀνήκει στὴν κλασικὴ παράδοση (μιὰ γυμνὴ γυναῖκα ποὺ κάθεται φυσικότατα ἀνάμεσα σὲ δυὸ κυρίους ντυμένους, ποὺ ἀσφαλῶς συζητοῦν γιὰ κάποιο καλλιτεχνικὸ ἢ λογοτεχνικὸ ζήτημα) μεταφερμένο ρεαλιστικὰ στὴν ἐπικαιρότητα. Τὸ περιεχόμενο μορφολογικὰ ἔχει τὴν καταγωγὴ του στὸν Ραφαήλ καὶ εἶναι παρμένο ἀπὸ μιὰ ἀναγεννησιακὴ ξυλογραφία τοῦ Μαρκαντόνιο Ραϊμόντι, ἀλλὰ τὰ πρόσωπα χωρὶς ἀμφιβολία εἶναι σύγχρονα μὲ τὸ κοινὸ, ἔχουν ἀποσπαστῇ μὲ τραχύτητα ἀπὸ τὴ μυθολογία κι ἀπὸ τοὺς κανόνες τοῦ ἀκαδημαϊσμοῦ. Ἀλλὰ γιὰ τὴν ἐπίσημη κριτικὴ ἀκόμα πιὸ «ἄσεμνη» εἶναι ἡ καινοτομία τῆς τεχνικῆς. Ἡ παραδοσιακὴ ἀπόδοση τῶν ἐπιπέδων καὶ τῶν ὄγκων μὲ διαβαθμίσεις τόνων, μὲ τὶς παρεμβολὲς ἀνοιχτῶν καὶ σκοτεινῶν ἐπιφανειῶν, ἐγκαταλείπεται ἐδῶ τελειωτικὰ ἀπὸ τὸν Μανέ. Ἀπὸ τὴν καθαρὴ κι ἀποφασιστικὴ ἀπόδοση τῶν ἀντικειμένων, μὲ τὴν κατάργηση τῶν μέσων τόνων, βγαίνει ἡ ἐπαναστατικὴ αὐτῆς τῆς ζωγραφικῆς, τῆς ἀσυνήθιστα ἐπίπεδης καὶ πολυχρώμης, ποὺ τὴ ζωντανεύουν ἀντικείμενα δοσμένα μὲ μιὰ ἐλευθερία, μιὰ σιλπνότητα, μιὰ παρουσία χωρὶς προηγούμενο. Καταστρέφοντας συνειδητὰ τὴν αἴσθηση τοῦ ὄγκου, ὁ Μανὲ ἀντιτάσσεται ἀνοιχτὰ στὴ μετριότητα καὶ στὸ κακὸ γούστο τῆς ἐπίσημης ζωγραφικῆς, συγκεντρώνοντας ἔτσι γύρω του ὅλους τοὺς νέους καλλιτέχνες ποὺ ἀκολουθοῦν τὸν ἴδιο δρόμο.

Η ΟΛΥΜΠΙΑ (Παρίσι, Λοῦβρο), ἔργο τοῦ 1863, θὰ ἐκτεθῇ στὸ Σαλὸν τὸ 1865, προκαλώντας μιὰν ἀγανάκτηση ἀκόμα ὀξύτερη, ἐπειδὴ τὸ ἔργο ἔχει ἀκόμα μεγαλύτερη συνέπεια, τόλμη καὶ στερεότητα ἀπὸ τὰ προηγούμενα. Σύνθεση κλασικὴ, ἔμπνευση παρμένη ἀπὸ τὸν Τισιανό, ἀποχρώσεις τοῦ Γκόγια καὶ ἀπόηχοι ἀπὸ γιαπωνέζικες στάμπες σμίγουν σ' αὐτὸ τὸ ἀριστούργημα. Τὸ κάθε ἐπιμέρους στοιχεῖο εἶναι ἀπλοποιημένο μέχρι τὸ παράδοξο, θυσιασμένο στὸ «προφανές» καὶ στὴ ζωγραφικὴ αὐτονομία τῆς εἰκόνας. Αὐτὴ ἡ σύγχρονη Ἀφροδίτη εἶναι μιὰ ὁποιαδήποτε νεαρὴ γυναῖκα, μὲ κοινὰ χαρακτηριστικά, μὲ ἀναιμικὲς φόρμες, ἀκίνητη μέσα σὲ μιὰν ἀφαίρεση ποὺ καταργεῖ τὴν ὕλη, τονισμένη μὲ δυνατὲς μαῦρες γραμμὲς, κάτασπρη στὴν ἀντίθεσή της μὲ τὸ σκοῦρο βάθος.

Τὸ 1865 καὶ τὸ 1866, μετὰ ἀπὸ ἓνα σύντομο ταξίδι πὺ ἔκανε στὴ Μαδρίτη, ὁ Μανὲ παρουσιάζει τρεῖς πίνακες μὲ σκηνὲς ταυρομαχιῶν καὶ τελειώνει τὸν πίνακα πού, μαζί μὲ τὴν *Ὀλυμπία*, τοῦ χάρισε τὴν περισσότερὴ φήμη, τὸν *Φλαουτίστα* (Παρίσι, Λοῦβρο). Ἀπὸ τὸ γκρίζο βάθος τοῦ πίνακα, ἓνα χῶρο ἐξωπραγματικὸ καὶ χωρὶς σύνορα, ἀποσπᾶται ἡ μορφή τοῦ ἀγοριοῦ τῆς αὐτοκρατορικῆς φρουρᾶς. Τὸ περίγραμμα τοῦ σχεδίου, ἡ ἀπουσία σκιᾶς, κάνουν τὴν μορφή διδιάστατη, ἀνάλογη, ὅπως παρατηροῦσε ὁ Ντωμιέ, μ' ἓνα τραπουλόχαρτο. Τὸ 1866 εἶναι ἡ χρονιά πὺ οἱ πρῶτοι ἔμπρεσιονιστές, ὁ Μονὲ κι ὁ Πισσαρρό, δυσανεστημένοι μὲ τὸν Ρενουάρ, τὸν Σισλέ, τὸν Μπαζίλ, πὺ διατηροῦσαν τὶς παραδοσιακὲς φόρμες τῆς καλλιτεχνικῆς ἀκαδημίας, ἔρχονται σὲ ἐπαφή μὲ τὸν Μανέ: στὸ Καφέ Γκερμπουὰ συγκεντρώνονται ὡς τὸν πόλεμο τοῦ 1870 οἱ ζωγράφοι καὶ οἱ κριτικοὶ τῆς πρωτοπορίας, γύρω ἀπὸ τὴν εὐστροφὴ, περιέργη, ἀστραφτερὴ προσωπικότητα τοῦ Μανέ, πὺ ἀπὸ τὶς στῆλες τοῦ «*Événement*» ὁ Ζολὰ τὸν εἶχε ὑπερασπιστὴ μὲ πάθος, μεγαλῶνοντας τὴ φήμη τοῦ. Τὸ 1867 ἓνα πολιτικὸ ἐπεισόδιο, ἡ ἐκτέλεση τοῦ αὐτοκράτορα Μαξιμιλιανοῦ στὸ Μεξικό, ἐρεθίζει τὴ φαντασία τοῦ Μανέ καὶ — δύσπιστο ὅπως πάντα γιὰ τὶς ἀπεικονίσεις τῶν ἱστορικῶν γεγονότων — τὸν καθοδηγεῖ νὰ ἀναζητήσῃ ζωγραφικὴ λύση συνεπῆ μὲ τοὺς προσανατολισμούς τοῦ. Τὴν *Ἐκτέλεση τοῦ Μαξιμιλιανοῦ* (Μάνχαϊμ, Κούνσχαλλε) τὴ συγκρίνουν κατὰ κανόνα μὲ τὴ *Δευτέρα Μαΐου* τοῦ Γκόγια. Ἀλλὰ ἐνῶ ὁ Γκόγια θέλησε νὰ ἐκφράσῃ τὸ ἀποκορύφωμα μιᾶς τραγικῆς ἐντάσεως, ὁ Μανὲ προσπαθεῖ νὰ τονίσῃ τὴν ἄρνηση τῆς τραγωδίας. Ἡ ἀδιαφορία στὴν ἀπόδοση τῶν λεπτομερειῶν καὶ στὴ στάση τῶν προσώπων δίνει τὴν αἴσθηση μιᾶς συμβολικῆς ἀπομακρύνσεως, μιᾶς ἀπουσίας τῆς δόξας, στοιχείων πὺ ἴσως γιὰ τὸν καλλιτέχνη νὰ συμβόλιζαν τὸν χωρὶς μεγαλοστομίες ἥρωισμό τοῦ σύγχρονου κόσμου.

Ο ΜΑΝΕ ἀρνήθηκε τὸ 1874 νὰ συμμετάσχῃ στὴν πρώτη ὁμαδικὴ ἐκθεσὴ τῶν ἔμπρεσιονιστῶν, φαίνεται ὅμως καθαρά ἀπὸ τὸ ἔργο τοῦ ὅτι ἀπὸ τὸ 1870 εἶχε ὑποστῇ τὴν ἐπίδρασή τοῦ,

χωρὶς καὶ νὰ τοὺς ἀκολουθήσῃ στὸ δρόμο τῆς καθαρῆς τοπιογραφίας καὶ τῶν ἀναζητήσεων γύρω ἀπὸ τὸ φῶς. Οἱ ἔντονες χρωματικὲς ἀντιθέσεις, τὰ μαῦρα περιγράμματα, ὑποχωροῦν τώρα καὶ δίνουν τὴ θέση τοῦς σὲ μαλακότερες χρωματικὲς μεταβάσεις πὺ ὀφείλονται σὲ μιὰ νέα ἐπεξεργασία τῆς ἀτμόσφαιρας πὺ φωτεινὴ καὶ διαυγῆ. Στὰ χρόνια πὺ ἀκολουθοῦν, ἡ ζωγραφικὴ τοῦ δὲν καθρεφτίζει πιά ἐκείνη τὴν ἐμμονή τοῦ στὴ συνέπεια πὺ σημάδευε τὸ νεανικὸ τοῦ ἔργο. Πάντως ἡ *Νανὰ* τοῦ 1877 (Ἀμβούργο, Κούνσχαλλε), τὸ *Μέσα στὴ Νύχτα* τοῦ 1879 (Βερολίνο, Κρατικὸ Μουσεῖο) καὶ ὅλη ἡ σειρά τῶν σχεδίων καὶ τῶν πινάκων πὺ ἐμπνεύσθηκε ἀπὸ τὰ καφενεῖα καὶ τὶς μπιραρίες τοῦ Παρισιοῦ, δὲν μαρτυροῦν μονάχα τὴν ἐξαιρετικὴ του δεξιότητά, ἀλλὰ καὶ τὴν ἱκανότητά τοῦ νὰ γίνεται ὁ ἐκφραστής, ποιητικὸς μαζί καὶ περιπαιχτικὸς, τῆς ἐποχῆς τοῦ.

Ὅταν τὸ 1879 ἄρχισε νὰ ἐκδηλώνεται ἡ φοβερὴ ἀρρώστεια πὺ ὕστερ' ἀπὸ σκληρὲς δοκιμασίες θὰ τὸν σκότωνε, ὁ Μανὲ ἀντικαθιστᾷ τὰ λάδια μὲ τὶς τέμπερες. Οἱ κῆποι τῶν Βερσαλλίων, τῆς Μπελβύ, τῆς Ρυέιγ, τὰ ἐλεύθερα καὶ κομπᾶ πορτραῖτα τῶν ὁραίων γυναικῶν τοῦ Παρισιοῦ, πολλαπλασιάζονται ἀπὸ τὸ δημιουργικὸ τοῦ οἴστρου. Στὸ Σαλὸν τοῦ 1882 ὁ Μανὲ δίνει γιὰ τελευταία φορὰ τὸ παρὸν μὲ τὴν *Ἀνοιξή* (Νέα Ὑόρκη, συλλογὴ H. Payne Bingham), πὺ ἐπιτέλους προκαλεῖ ὁμόφωνη ἐπιδοκιμασία, καὶ μ' ἓνα ἔργο πὺ ἀνήκει στὰ ἀριστουργήματά τοῦ, τὸ *Μπαρ στὸ Φολι Μπερζέρ* (Λονδίνο, Ἰνστιτοῦτο Κουρτώ). Οἱ μποτίλιες, τὰ λουλούδια, τ' ἀντικείμενα πὺ περιβάλλουν τὸ κορίτσι τοῦ μπάρ, ἡ τεμπέλικη κι ὄνειροπόλα ἐκφραση τῆς δίνουν μιὰ ποιότητα μεταφυσικὴ καὶ αὐλὴ, πὺ ὁ καθρέφτης στὴν πλάτη τῆς ἐπαναλαμβάνει σὲ μιὰν ἀτέλειωτη σειρά.

Σ' αὐτὴ τὴν ἀκραία ἐκφραση μιᾶς διάλυσης πὺ δὲν τῆς εἶναι ξένη ἡ αἴσθηση τοῦ ἐπικείμενου θανάτου, βρίσκομε πάλι μιὰν εἰκόνα τῆς ἐποχῆς τοῦ καὶ τοῦ περιβάλλοντός τοῦ. Καὶ γιὰ μιὰν ἀκόμα φορὰ ὁ Μανὲ ξεπερνᾷ τὸ ἀνέκδοτο, τὴν ἠθογραφικὴ μικρολογία, καὶ μᾶς δίνει σὲ βάθος, μεστή ἀπὸ νοήματα περασμένα καὶ νύξεις μελλοντικές, τὴν εἰκόνα μιᾶς κοινωνίας κι ἐνὸς πολιτισμοῦ πὺ βάδιζαν στὴ διάλυσή τοῦς.

Μετάφραση ἀπὸ τὰ ἰταλικά:

Ε. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ - GIULIANO

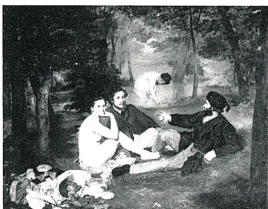

Οί πίνακες

I. Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤΟΝ ΚΕΡΑΜΕΙΚΟ (1861 — 76 × 119 εκ.). *Λονδίνο, Έθνική Πινακοθήκη*. — Είναι το πρώτο έργο του Μανέ με θέμα σύγχρονο, που το διάλεξε σε πλήρη αρμονία με την κοινωνική κι εκλεπτυσμένη φύση του. Ο κήπος του Κεραμεικού ήταν ένας αγαπητός τόπος συναντήσεως του κοσμικού Παρισιού. Στο πάρκο, ανάμεσα στο πλήθος, διακρίνεται κι ο Μπωντελαίρ.

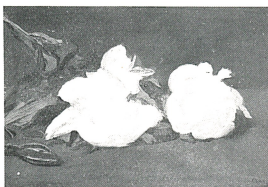
II - III. ΤΟ ΠΡΟΓΕΥΜΑ ΣΤΗ ΧΛΟΗ (1862 - 1863 — 214 × 270 εκ.). *Παρίσι, Λοῦβρο*. — Πρόθεση του Μανέ σ' αυτό το έργο ήταν να εξοικειωθεί με το γυμνό. Τη γυμνή μορφή την έχει εμπνευσθή από τη μεγάλη βενετσιάνικη ζωγραφική κι από τον Ραφαήλ, αλλά την εντάσσει, για να δημιουργήσει αντίθεση, σε μία κατάσταση της εποχής του: σε μία συζήτηση μεταξύ διανοουμένων.

IV. Η ΛΟΛΑ ΤΗΣ ΒΑΛΕΝΤΣΑ (1862 — 193 × 92 εκ.). *Παρίσι, Λοῦβρο*. — Η χορεύτρια, φιγούρα πραγματική με τραχιά χαρακτηριστικά, όρθια στα σανίδια του παλκοσένικου, μās προετοιμάζει για άλλες σκηνές παρμένες από το θέατρο που, λίγα χρόνια αργότερα, θα γίνουν τα αγαπημένα θέματα του Ντεγκά. Στην «Ισπανική» περίοδο του Μανέ πολλά έργα του είναι αφιερωμένα στο ίδιο θέμα.

V. ΟΛΥΜΠΙΑ (1863 — 130 × 190 εκ.). *Παρίσι, Λοῦβρο*. — Ο Μανέ στα νεανικά του χρόνια είχε μελετήσει πολύ τους μεγάλους ζωγράφους του παρελθόντος. Τον πίνακα αυτόν, που ανήκει στα άριστουργήματα της σύγχρονης ζωγραφικής και σημειώνει μία αποφασιστική στροφή στην ιστορία της τέχνης, τον εμπνεύσθηκε από την περίφημη *Αφροδίτη του Ουρμπίνο* του Τιτσιανού.

VI. ΑΣΠΡΕΣ ΠΑΙΩΝΙΕΣ (1864 — 31,8 × 46,5 εκ.). *Παρίσι, Λοῦβρο*. — Το ενδιαφέρον του Μανέ για την «καθαρή ζωγραφική» ήταν φυσικό να τον οδηγήσει στη νεκρή φύση. Έξοχες νεκρές φύσεις εμφανίζονται σάν λεπτομέρειες σε πιά σύνθετα έργα (όπως τα λουλούδια στην *Ολυμπία*). Αλλά μόνο από το 1864 ο Μανέ επιδίδεται σ' αυτό το είδος, δίνοντάς του αυτόνομη αξία.

VII. Ο ΦΛΑΟΥΤΙΣΤΑΣ ή ΤΟ ΠΙΦΕΡΟ (1866 — 160 × 98 εκ.). *Παρίσι, Λοῦβρο*. — Η συνθετική δύναμη του Μανέ, ή απλότητα του σχεδίου του, οί απλοποιήσεις του ως προς το χῶρο, αποκορυφώνονται εδώ. Δεν υπάρχει βάθος, ούτε επιφάνεια όπου να πατά ή μορφή. Κι όμως ο μικρός μουσικός αναδεικνύεται στέρεος και ζωντανός μέσα από τις χρωματικές αντιθέσεις.

VIII. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑ ΜΑΞΙΜΙΛΙΑΝΟΥ (1867 — 250 × 305 εκ.). *Μάνχαϊμ, Δημοτική Πινακοθήκη*. — Δραματική κι απάλλαγμένη από κάθε ρητορεία είναι ή σκηνή της εκτελέσεως, όπου ο Μανέ επιδιώκει την άρνηση της τραγωδίας. Η απρόσωπη ομότητα της σκηνής εντείνεται από το στρατιώτη που, αδιάφορος, ξεετάζει το τουφέκι του με πολλή προσοχή.

IX. ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΕΜΙΛ ΖΟΛΑ (1868 — 190 × 111 εκ.). *Παρίσι, Λοῦβρο*. — Από ευγνωμοσύνη για τόν Ζολά, που τόν υπεράσπισε με θέρμη, ο Μανέ τόν ζωγράφισε στο σπουδαστήρι του, με τὰ βιβλία του και τὰ άλλα χαρακτηριστικά του πράγματα: ένα γιαπωνέζικο παραβάν, μία στάμπα του Ουταμάρο και αντίγραφα της *Ολυμπίας* και τών *Μπεκέρδων* του Βελάσκεθ.

X - XI. ΠΡΟΓΕΥΜΑ ΣΤΟ ΑΤΕΛΙΕ (1868 — 120 × 154 εκ.). *Μόναχο, Κρατική Πινακοθήκη*. — Τόσο, οί τρεις μορφές όσο και τ' αντικείμενα έχουν μία μοναδικά έντονη παρουσία. Ο νεαρός στο πρώτο πλάνο είναι ο Λεόν Λέενχοφ, ο γιός του Μανέ. Σ' αυτόν συγκεντρώνεται όλη ή προσοχή, στο ύψος άναμονής που το προσηλωμένο στο κενό βλέμμα του προκαλεί στα άλλα πρόσωπα.

XII. Η ΜΠΕΡΤ ΜΟΡΙΖΟ ΜΕ ΜΑΥΡΟ ΚΑΠΕΛΟ (1872 — 55 × 38 εκ.). *Παρίσι, συλλογή E. Rouart*. — Η Μπερτ Μοριζό, νεαρή ζωγράφος, μαθήτρια του Κορό, μέλος αργότερα της ομάδας τών εμπρεσιονιστών, ποζάρισε αρκετές φορές, ανάμεσα στά 1868 και στά 1874, για τόν Μανέ. Ο ζωγράφος είχε έντυπωσιαστή από τη γοητεία κι από τη μοναδική προσωπικότητά της.

XIII. ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ (1873 — 57 × 72 εκ.). *Παρίσι, συλλογή J. Doucet*. — Αυτός ο θαυμάσιος πίνακας, γεμάτος φῶς και διαφάνεια, σημειώνει, μαζί με άλλες σπουδές, τη στροφή του Μανέ προς τη ζωγραφική εξωτερικών. Πάντως ή διαφορά του από τούς εμπρεσιονιστές είναι ότι το τοπίο αυτό καθ' αυτό καθώς και το φῶς δέν τόν ενδιαφεραν παρά μόνο σε σχέση με την ανθρώπινη μορφή.

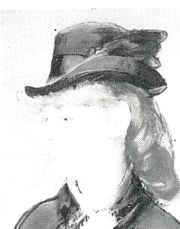
XIV. Ο ΚΛΩΝΤ ΜΟΝΕ ΣΤΟ ΑΤΕΛΙΕ ΤΟΥ (1874 — 80 × 98 εκ.). *Μόναχο, Νέα Πινακοθήκη*. — Ο Μονέ ζωγράφιζε και δεχόταν τούς φίλους του σ' αυτή την παλιά βάρκα. Συνήθως άγκυροβολούσε στο 'Αρζαντέιγ, όπου οί δχθες του Σηκουάνα ενέπνεαν τίς σπουδές του για το φῶς. Από καιρό σε καιρό έκανε ακόμα κι άληθινά ταξίδια στο αγαπημένο ποτάμι τών Παριζιάνων.

XV. Η ΣΕΡΒΙΤΟΡΑ ΤΗΣ ΜΠΙΡΑΣ (1878 — 98 × 79 εκ.). *Λονδίνο, Έθνική Πινακοθήκη*. — Οί άνθρωποι που πίνουν, οί σερβιτόρες, τὰ καμπαρέ εμπνέουν στο ζωγράφο μία όλόκληρη σειρά έργων. Η πολυσύχναστη μπιραρία «Στο Καμπαρέ του Ράισχοφεν», που άπεικονίζεται εδώ, ανταποκρίνεται στη φλέβα του Μανέ, που δέν κουράζεται να ανατατίξει τη γεύση της παριζιάνικης ζωής.

XVI. ΤΟ ΜΠΑΡ ΣΤΟ ΦΟΛΙ-ΜΠΕΡΖΕΡ (1881 - 1882 — 96 × 130 εκ.). *Λονδίνο, Ίνστιτούτο Τέχνης Κουρτώ*. — Ο Μανέ, άν και βαριά άρρωστος, συνήθιζε να φτάνη σερνάμενος ως το Φολι-Μπερζέρ. Τὰ χρώματα του μπάρ, τὰ φῶτα του γκαζιού που αντιφεγγίζουν στούς καθρέφτες, στα κρύσταλλα, στίς μποτίλιες, απλώνονται γύρω από το κορίτσι με τὰ άτονα βιολέ μάτια, τὰ βαριά από θλίψη.

XVII. ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΟΥ «ΜΠΑΡ ΣΤΟ ΦΟΛΙ-ΜΠΕΡΖΕΡ» (1881 — 54 × 34 εκ., λεπτομέρεια). *Μουσείο της Ντιζόν*. — Η Συζόν, ή κεντρική φιγούρα του *Μπαρ στο Φολι Μπερζέρ*, ποζάρισε γι' αυτή την άπαλή τέμπερα. Τὰ τελευταία του χρόνια ο Μανέ επιδόθηκε σχεδόν άποκλειστικά σ' αυτή την τεχνική, που ενώ τόν κούραζε έλάχιστα του έδινε θαυμάσια άποτελέσματα.

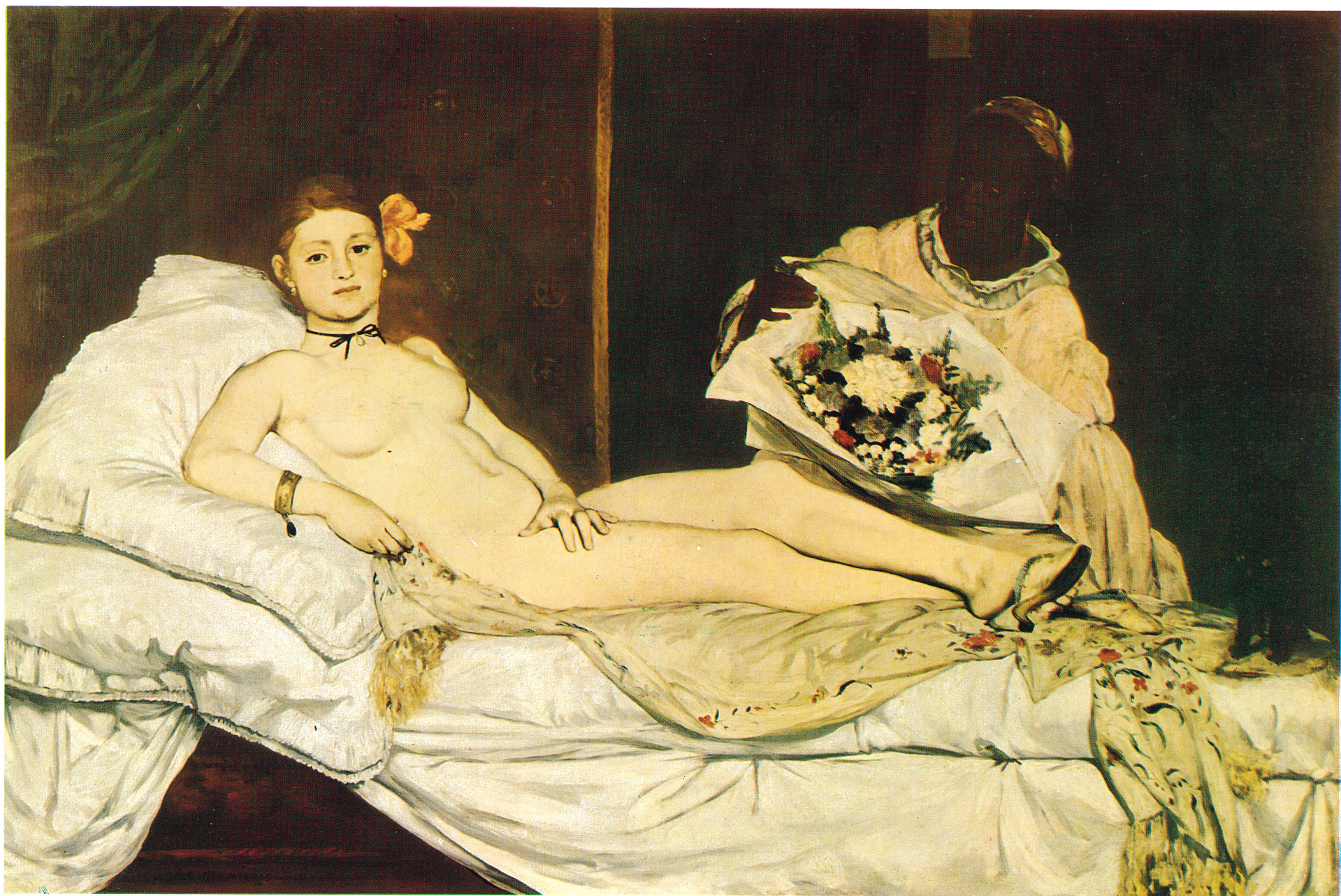

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα παρόμοιο έργο έσημείωσε τέτοια καταπληκτική επιτυχία όπως «ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΖΩΓΡΑΦΟΙ». Έγιναν κυριολεκτικά ανάρπαστα τα πρώτα τεύχη. Για όσους δεν έπρόφθασαν να τα αποκτήσουν, τους γνωρίζομεν ότι τα τεύχη Ρενουάρ, Τουλουζ-Λωτρέκ, Βαν Γκόγκ, Ντελακρουά και Γκωγκέν θα ξανατυπωθούν πολύ σύντομα και θα κυκλοφορήσουν στις 15 Φεβρουαρίου 1972.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ

Το επόμενο τεύχος μας:

Ήδη έκυκλοφόρησαν :

1. Ρενουάρ
2. Τουλουζ-Λωτρέκ
3. Βαν Γκόγκ
4. Ντελακρουά
5. Γκωγκέν
6. Ένγκρ

Οι εικόνες των εξωφύλλων των τευχών, ξανατυπώθηκαν και συμπεριελήφθηκαν στο βιβλιοδετημένο τόμο.

Ή αρίθμηση των σελίδων του τεύχους έγινε με βάση τη σειρά που ακολουθήσαμε στη βιβλιοδεσία του τόμου.

Μερικοί από τους

«ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥΣ»

Τζιόττο	Ρέμπραντ
Μαντένια	Γκόγια
Μποτιτσέλλι	Νταβίντ
Ίερώνυμος Μπός	Ντελακρουά
Λεονάρντο ντα Βίντσι	Ντωμιέ
Ντύρερ	Βαν Γκόγκ
Μιχαήλ Άγγελος	Ματίς
Ραφαήλ	Πικάσσο
Τισιανός	Μοντιλιάνι
Χόλμπαϊν	Ντε Κίρικο
Μπρέγκελ	Γύζης
Έλ Γκρέκο	Λύτρας
Ροϋμπενς	Βολανάκης
Βελάσκεθ	Παρθένης κ.ά.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ 6 ΤΟΜΩΝ

1. Από τον Τζιόττο στην Αναγέννηση
2. Αναγέννηση
3. Από τον 17ο Αιώνα στον 19ο
4. Από τον 19ο Αιώνα στον 20ο
5. Εικοστός Αιώνας
6. Έλληνες Ζωγράφοι

Copyright FABBRI-«ΜΕΛΙΣΣΑ»

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ «ΜΕΛΙΣΣΑ»
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 34 ΤΗΛ. 611.692 - 635.096
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ : ΤΣΙΜΙΣΚΗ 41 ΤΗΛ. 29010

Οι Έκδοτικοί Οίκοι «FABBRI» και «ΜΕΛΙΣΣΑ» παρουσιάζουν στην Ελλάδα τη μεγαλύτερη σειρά βιβλίων τέχνης στον κόσμο, την έκδοση

«ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΖΩΓΡΑΦΟΙ»

Το έργο αυτό έχει κυκλοφορήσει και κυκλοφορεί σε εκατομμύρια αντίτυπα στην Ιταλία, στη Γαλλία, στην Αγγλία, στη Γερμανία, στη Βραζιλία, στο Ισραήλ, στην Ιαπωνία και σε πολλές άλλες χώρες.

«ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΖΩΓΡΑΦΟΙ» θα ολοκληρωθούν σε ενάμιση χρόνο, σε έξι πολυτελέστατους τόμους με πρότυπη καλλιτεχνική βιβλιοδεσία. Θα έχουν συνολικά πάνω από 800 σελίδες κειμένου και 1.600 έγχρωμες ολόσέλιδες εικόνες.

Κάθε τόμος θα περιλαμβάνει 15 Μεγάλους Ζωγράφους. Ο τόμος ΕΛΛΗΝΕΣ ΖΩΓΡΑΦΟΙ είναι μια έργασια πρωτότυπη και μοναδική στη χώρα μας.

Ο ΠΡΩΤΟΣ ΤΟΜΟΣ του έργου είναι ήδη έτοιμος, βιβλιοδετημένος, και μπορείτε να τον βρήτε στα βιβλιοπωλεία και στα κατά τόπους πρακτορεία έφημερίδων.

Η έπεξεργασία έγινε με ηλεκτρονικά μηχανήματα, που έφερε ειδικά για το σκοπό αυτό η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΚΗ Ο.Ε.

«ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΖΩΓΡΑΦΟΙ» είναι ένα έργο που φέρνει, με την επαναστατικά χαμηλή τιμή του και την εξαιρετική του ποιότητα, τη μαγεία της ζωγραφικής στους πολλούς! Σε όλους!

Κάθε βδομάδα, σ' ένα ξεχωριστό πολυτελές τεύχος-βιβλίο, κι ένας Μεγάλος Ζωγράφος!

Ένα βιβλίο που θα περιέχει τη βιογραφία του, υπεύθυνη παρουσίασή του, σχόλια και κριτικές πληροφορίες για το έργο του και την εποχή του και, το κυριότερο, πλούσια ανθολόγηση του έργου του σε υπέροχες έγχρωμες ολόσέλιδες εικόνες.

Κάθε τεύχος-βιβλίο θα είναι μεγάλου σχήματος (27 x 37 εκ.) σε χαρτί illustration 180 γρ. και θα κυκλοφορή τώρα στην επαναστατική τιμή των 30 δρχ. την έβδομάδα. Μετά τη βιβλιοδεσία του κάθε τόμου, τα τεύχη των ξένων ζωγράφων θα πωλούνται 60 δρχ., ενώ των Έλλήνων 90 δρχ. το καθένα.

Έτσι, με ελάχιστα χρήματα, μπορεί κανείς να αποκτήσει την πιο μεγάλη σειρά βιβλίων τέχνης στον κόσμο.

Φτιάξτε και σεις την προσωπική σας πινακοθήκη! Κάθε αντίτυπο είναι και ένα πρωτότυπο!

Η έκδοση «ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΖΩΓΡΑΦΟΙ» είναι ένα καλλιτεχνικό γεγονός. Κάτι έντελως ιδιαίτερο στην πνευματική ζωή της χώρας μας. Και κάτι έντελως ιδιαίτερο στη δική σας ζωή. Ένα πραγματικό απόκτημα, ένα έφοδιο, για σας, για όλη την οικογένεια, και, αύριο, για τα παιδιά σας. Γιατί είναι ένα έργο που δεν «παλιώνει». Σαν γνήσιο έργο τέχνης.